

теория и методика профессионального образования

Денисова Светлана Николаевна,
*аспирант Высшей школы народных искусств
(института), преподаватель Палехского
художественного училища имени М. Горького
Палех*
sndenisova@rambler.ru

Формирование профессионально-творческой активности студентов в процессе обучения композиции палехской миниатюрной живописи

Одним из видов традиционной миниатюрной живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше (коробках, шкатулках, пластинах) является палехская миниатюрная живопись, возникшая в 1923 году в поселке Палех Ивановской области. В основу палехского искусства миниатюрной живописи заложены традиции палехского иконописного промысла, древнерусской живописи и народного творчества, а также многое из мирового искусства. Рождение нового искусства в Палехе явилось закономерным результатом развития многовековых традиций в новых исторических условиях.

Изначально искусство Палеха имеет два ярко выраженных начала: традиции и новаторство. С одной стороны, общий живописный стиль Палеха возник на основе традиционной православной культуры, на основе высокой культуры иконописания, с другой – получил большую поддержку от советской власти, как «искусство, рожденное революцией». Как отмечает А. В. Бакушинский, «новое содержание, новый строй образов, новые материалы и техника внесли глубокие изменения в формы традиционного искусства» [2, с. 250].

В настоящее время палехская миниатюра является неотъемлемой частью отечественного традиционного декоративно-прикладного искусства. Для сформированного стиля палехского миниатюрного искусства характерны поэтический характер средств выражения – «напевность» образа, основанная на большой его ритмичности; орнаментальность, придание большого значения красоте силуэтов; декоративность; удлиненность, изящество пропорций; особая каллиграфичность, выражающаяся в виртуозном владении таким изобразительным средством, как линия;

плоскостность, особое построение пространства, которое разворачивается не вглубь, а вверх; цельность; склонность к импровизации; тонкие цветовые отношения.

Практически все исследователи искусства палехской миниатюрной живописи разделяют взгляд на традиции как на живую, развивающуюся структуру и предостерегают от «использования», «применения» традиций, что чревато внешней стилизацией, манерностью, подражанием, вырождению в «псевдорусский стиль». Таким образом, традиции в народном искусстве можно осваивать, развивать, можно к ним обращаться, но надо понимать, что каждый художник Палеха должен найти собственный стиль, отличный от всех, как нашли свой стиль И. И. Голиков, И. И. Зубков, Н. М. Зиновьев и другие.

С организации в 1930 году профессионально-технической школы в Палехе, реорганизованной в 1934 году в художественный техникум, начинается профессиональное образование в сфере палехской традиционной лаковой миниатюрной живописи. В 1936 году техникум был переименован в Палехское художественное училище им. М. Горького. Данное учебное заведение среднего профессионального образования функционирует по сегодняшний день.

Профессиональная культура будущего художника-мастера формируется при условии включения его в духовное пространство палехской традиционной культуры, через обучение в Палехском художественном училище им. М. Горького, а далее – самостоятельную профессиональную творческую деятельность. Поэтому основной целью подготовки студентов становится целенаправленное формирование профессионально-творческой активности. Обучение в училище для будущего мастера становится непосредственным общением с профессиональной средой, формирующей его профессиональную культуру – культуру художника Палеха.

На формирование личности молодого художника воздействуют теоретические и специальные учебные дисциплины, изучаемые в художественном училище. Но особое место при подготовке художника-мастера палехской миниатюрной живописи отводится композиции, как учебной дисциплине, наиболее способствующей развитию образного мышления, творческих способностей.

Композиция – это фундамент любого произведения, обобщающий жизненные наблюдения, подчиняющий их творческим целям художника. Убедительно решить художественный образ – главное в композиционной работе.

Еще в 1933 году А. В. Бакушинский отмечал, что «...Палех должен подумать о какой-то серьезной перестройке своего языка, своей формы, решительно преодолеть консерватизм и пассивность своей традиции, не порывая с ней, но используя все ее

ценности, перестраивая ее изнутри...От того или иного решения зависит будущее и Палеха, и всякого искусства, возникающего из сходных условий и традиций...» [2, с. 280].

М. А. Ильин считал, что творческая художественная жизнь Палеха, создание предпосылок для нового творческого импульса дальнейшего его развития связаны с экспериментальной работой: «...произведения в идеале должны стать новыми по духу и облику, творчески перерабатываемыми вечно обновляющиеся декоративные принципы и приемы русского искусства. И тогда мы сможем говорить о Палехе как о живом, развивающемся художественном центре, в котором принципы «дивного узорочья» найдут себе принципиально новые воплощения, созвучные нашему времени» [4, с. 107] .

В 1972 году он писал: «...декоративность надо искать в окружающей нас действительности, как искали и находили ее старые мастера Палеха согласно своему мировидению. Сегодняшнее мировидение палешан другое, и надо отразить его по-другому... Все эти новые приемы должны строиться на композиции, не копирующей композицию икон и фресковых сцен XVII века, а на собственной новой композиции, найденной в процессе работы над новыми художественными задачами» [4, с. 106].

В сфере традиционного прикладного искусства нужно отметить такие важные критерии профессиональной культуры, как фундаментальные знания техники исполнения, технологии и умений практического применения высокого стиля традиционной живописи, усвоение духовного потенциала, заложенного в этом уникальном национальном искусстве, призванном формировать мировоззрение человека традиционной культуры как транслятора ценностей этой культуры.

Выделяют два уровня способностей: репродуктивный и творческий. Эти уровни взаимосвязаны. На репродуктивном уровне развития способностей обнаруживается высокое умение усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять её по предложенному образцу. На творческом уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное. Никакая творческая деятельность невозможна без репродуктивной. Таким образом, чтобы сформировать творческую активность у будущего художника-мастера палехской лаковой миниатюрной живописи, вначале необходимо овладение им ремеслом.

В советский период большой труд по изучению и систематизации традиций палехского искусства проделал Народный художник СССР Николай Михайлович Зиновьев. Им была разработана методика преподавания мастерства палехской росписи. Н. М. Зиновьев написал две книги: «Искусство Палеха» и «Стилистические традиции искусства Палеха».

Учебных пособий непосредственно по композиции в палехской традиционной живописи на сегодняшний день не существует.

В результате практического педагогического наблюдения было выявлено, что у современных студентов Палехского художественного училища, воспитанных на восприятии реалистической живописи, вызывает затруднения специфическое присущее палехской миниатюрной живописи построение пространства, основанное на сферической и обратной перспективе. Также затруднения вызывают необходимость следить за красотой и четкостью силуэта, «живой» линией, пластикой образа, боязнь чистого листа, неумение мыслить образно и целый ряд других проблем. В процессе длительного усвоения сложного художественного языка традиционного палехского искусства у студентов зачастую пропадает живой интерес к творческой деятельности.

Таким образом, встает вопрос, как можно повысить мотивацию студентов к творческой деятельности.

Творчество всегда стимулируется новой задачей, требующей поиска, напряжения, перестройки сложившихся стереотипов. Это является своеобразной «подпиткой» творческой энергии. Творческие навыки формируются на нестандартном материале, который дает «встряску» психике исполнителя. Таким образом, творческую активность студентов можно повысить путем выполнения на занятиях специальных кратковременных упражнений-разминок.

Важно при включении в учебную дисциплину «Композиция» кратковременных упражнений, направленных на профессионально-творческую активизацию студентов, учитывать специфику искусства Палеха. При этом разминка должна проводиться в виде игры, создавая атмосферу спонтанности и свободы. После завершения упражнения следует проводить общий просмотр работ с обсуждением достоинств и недочетов каждой из них.

Художественный талант имеет две главные составляющие: личность творца и его способности. Исходя из этого развитие творческой личности должно происходить по двум направлениям.

Первое направление – формирование особых свойств характера: стремление к творческой новизне; стремление к самовыражению; оригинальность и быстрота мышления; смелость и находчивость; желание идти в творчестве своим собственным путем. Второе направление – совершенствование познавательных психических процессов: внимания; ощущений; восприятия; мышления; памяти [5, с. 200].

Известно, что творческая деятельность строится на основе познавательных способностей человека, которые можно развивать.

1. Внимание – это психическое состояние, которое характеризуется полной концентрацией всех психических и физических сил на выполняемом действии. Всякая сложная деятельность, и в первую очередь творческая, невозможна без хорошо развитого управления своим вниманием.

Внимание не относится к сфере познавательных психических процессов, но оно является важнейшим условием, без которого полноценная работа этих процессов (и, соответственно, эффективность деятельности) оказывается невозможной.

Развить произвольное внимание можно с помощью упражнения, в ходе которого студенты должны воспроизвести образец рисунка по памяти. Также умению концентрировать внимание способствует выполнение кистевого рисунка без предварительной подготовки карандашом, когда студент вынужден мысленно удерживать сложившийся образ целиком в своем представлении, при этом точно работая кистью, без возможности исправлений.

2. Ощущения представляют собой познавательный психический процесс, в котором отражаются отдельные свойства предметов при их непосредственном воздействии на органы чувств.

Различают зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и кинестетические ощущения. Существуют также пространственные ощущения.

Для профессии художника существенными являются зрительные и пространственные виды ощущений. Так, художники научаются различать значительное количество оттенков цвета. Также в профессиональной художественной деятельности появляются так называемые сенсорные синтезы, основанные на тесном взаимодействии различных видов ощущений.

Для развития синтетических синтезов нами разработано следующее упражнение: выполнить две цветные монотипии, основываясь на чувственном восприятии двух музыкальных произведений с разной эмоциональной окраской.

3. Восприятие. Если ощущения – это отражение отдельных свойств предмета, то восприятие – отражение всех свойств предмета. Восприятия так же, как ощущения, делятся на зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные, обонятельные. Для развития восприятия в учебной ситуации организуется целенаправленное наблюдение, в ходе которого происходят осмысление и интерпретация (объяснение) того, что человек наблюдает. Наблюдение идет от внешних свойств объектов, чувственно воспринимаемых и эмоционально переживаемых, к познанию внутренних связей и закономерностей явления.

Упражнение: аналитический разбор произведений изобразительного искусства. Сравнительный анализ приемов, средств изображения станкового искусства и традиционного искусства Палеха.

В процессе развития художественного восприятия у студентов появляется понимание выразительных средств произведения искусства, что ведет к более адекватному, полному, глубокому его восприятию.

4. Память – «кладезь жизненного опыта и профессионального мастерства».

В основе развития зрительной памяти лежит точная фиксация ранее виденного. Отличительной же чертой развития художественной памяти служит принцип художественного отбора, основанного на пластическом видении. Накапливание зрительных впечатлений не только укрепляет наблюдательность, плодотворно отражается на сознательном отношении к рисованию, но и дает возможность из глубин памяти возникнуть когда-то виденному, что чрезвычайно важно при работе над композицией.

5. Мышление – познавательный психический процесс, при помощи которого действительность отражается в обобщенной и опосредованной форме. Мышление открывает такие связи и отношения в предмете, которые недоступны чувственному восприятию.

Художник свои мысли передает в форме художественного образа.

В художественном творчестве решение проблемных ситуаций связано с нахождением наибольшей выразительности и оригинальности создаваемого художником образа.

Для развития мышления необходимы самостоятельная работа мысли и проблемные ситуации. Для творческой личности характерно дивергентное мышление, заключающееся в поиске множества решений одной и той же проблемы. Упражнение: найти различные варианты решения одной темы. Поиск выполняется в виде создания 10 фор-эскизов в сжатые сроки.

6. Воображение – психический процесс, заключающийся в создании новых образов и представлений на основе их элементов, полученных ранее в предшествующем опыте человека.

Воображение является высшим этапом в развитии всех высших психических функций. В нем для решения практической задачи собираются воедино ощущения и восприятия, мышление и память, эмоции и воля. Поэтому в процессах художественного творчества воображение играет первостепенную роль.

Упражнение: увидеть и дорисовать в созданных ранее цветных монотипиях конкретные образы. На основе этих работ выполнить графический кистевой рисунок композиции.

Основой творческого процесса создания произведения является возникновение пластического мотива, способность художника мыслить зримыми образами. Воплощение в конкретном образе запаса имеющихся знаний и представлений, выражающих определенное содержание, – наиболее существенная черта этого процесса.

Кроме того, чтобы замысел претворить в эскиз, найти ему убедительное пластическое образное выражение, необходимо развитое пространственное представление, свободное владение рисунком, мощная сила художественного воображения.

В сложных современных условиях цель Палехского художественного училища – подготовить не мастера-исполнителя, а творческую личность с высокоразвитым художественным вкусом, высокопрофессионального художника. Выпускник должен не только владеть навыками специфической живописи, но стать специалистом с творческим взглядом и отношением к действительности, способным серьезно заявить о себе в искусстве.

Литература

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство, 1985.
2. Бакушинский А. В. Исследования и статьи. М.: Советский художник, 1981.
3. Голубева М. В. Психология художественного творчества. Шуя, 2005.
4. Ильин М. А. Исследования и очерки. М.: Советский художник, 1976.
5. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2006.